

DISEÑO AUDIOVISUAL III

Cátedra: Barney Finn-Guzmán

Docentes

Oscar Barney Finn
Rubén Guzmán
Silvina Cafici
Hernán Enriquez
Gabriela Golder

Objetivos Generales

- Promover la reflexión y la aproximación crítica en el área del Diseño Audiovisual.
- Brindar una base sólida para la creación audiovisual por medio de presentaciones, trabajos prácticos, conceptos teóricos y la exhibición y análisis de obras narrativas y documentales.
- Explorar los procesos creativos de la realización audiovisual, promoviendo la experimentación y búsqueda de lenguajes alternativos.
- Analizar la relación integral entre la imagen y el sonido y el concepto de *audiovisión*.
- Optimizar la utilización de recursos en los procesos de la creación audiovisual.

Objetivos Particulares

- Consolidar aquellos conocimientos adquiridos en los talleres previos y profundizar la reflexión teórica del Diseño Audiovisual.
- Brindar orientación y asesoramiento individual en los distintos procesos creativos que, desde sus roles, deberán seguir para la realización del T.P. #1 y el Proyecto Final.
- Introducir al estudiante al discurso televisivo, sus géneros, estructura, difusión, etc.
- Estimular en el estudiante su interés por los discursos audiovisuales alternativos y por la experimentación en cine y video.

Estructura de la Cátedra

- Se implementará una estructura modular, dentro de la cual el estudiante podrá navegar/optar libremente de acuerdo a sus necesidades.
- Dichos módulos apuntan a áreas específicas, como ser: Dirección de Actores; Dirección de Fotografía; Usos Creativos de la Banda de Sonido; La Percepción en los Medios Electrónicos; Discursos Audiovisuales Periféricos; Artes Audiovisuales y Tecnología; etc.

Criterio de Calificación

- Asistencia y Participación	50%
- Trabajo Práctico #1	20%
- Proyecto Final	30%

NOTA 1: Habrá una evaluación individual al finalizar cada cuatrimestre, basada en el seguimiento individual del estudiante.

NOTA 2: Sólo los trabajos entregados en término serán calificados.

Descripción de los Trabajos

Primer Cuatrimestre

Talleres de Realización A desarrollarse en el set de la Facultad con equipamiento propio de la Carrera, donde el estudiante podrá efectuar ejercicios de puesta en escena, diseño de la imagen y cámara. Los ejercicios contarán con el asesoramiento técnico y seguimiento individual de los estudiantes por parte de los docentes de la Cátedra.

Trabajo Práctico #1 Ejercicio individual de experimentación e investigación en áreas nuevas o periféricas de la realización. Se podrían utilizar algunos recursos cinematográficos no convencionales (como ser: tratamiento del tiempo no lineal; planos no ortodoxos; sonido extra diegético o fuera de sincronismo; abstracción; etc.).
Tema: libre.
Duración (máxima): 5'
Soporte: libre
Fecha de entrega: a confirmar

Segundo Cuatrimestre

Proyecto Final Trabajo grupal de puesta en escena cinematográfica. Deberá incluir un análisis del guión desde cada rol.
Tema y género: libre.
Duración: 10' (Máximo 12')
Soporte: fílmico (Super-8 y/o 16 mm.)
Fecha de entrega: a confirmar

Bibliografía Sugerida

- *La Poética del Espacio* - Gastón Bachelard, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- *Television: Critical Methods and Applications* - Buttler, J., Wadsford, California.
- *Devórame otra Vez ...* - Landi, O., Ed. Planeta.
- *Watching Television* - Gitlin, T., Pantheon, New York.
- *Illuminating Video: an Essential Guide to Video Art* - Hall, D. & Fifer, S., Aperture/Bay Area Video Coalition, New York.
- *Video Culture: A Critical Investigation* - Hanhardt, J., Visual Studies Workshop Press, New York.
- *El Arte del Video* - Perez Ornia, J., RTVE, Barcelona.
- *La Obra de Arte en la Era de su Reproductibilidad Técnica* - Benjamin, W., en *Discursos Interrumpidos I*, Ed. Taurus, Madrid.
- *El Arte del Motor* - Paul Virilio, Ed. Manantial.
- *Estética y Psicología del Cine* - Jean Mitry, Ed. Siglo XXI.
- *Esculpiendo en el Tiempo* - Andrei Tarkovsky, Ed. Rialp.
- *El Cine como Arte* - Rudolph Arnheim, Ed. Paidós.
- *El Pensamiento Visual* - Rudolph Arnheim, Ed. Paidós.
- *La Imagen-Movimiento* - Estudios sobre Cine 1, Ed. Paidós.
- *La Imagen-Movimiento* - Estudios sobre Cine 2, Ed. Paidós.
- *La Cámara Lúcida* - Roland Barthes, Ed. Paidós.
- *Lógica del Sentido* - Gilles Deleuze, Ed. Paidós.
- *El Pliegue* - Gilles Deleuze, Ed. Paidós.
- *El Medio es el Masaje* - Marshall McLuhan y Quentin Fiore, Ed. Paidós.
- *Vida y Muerte de la Imagen* - Régis Debray, Ed. Paidós.
- *La Audiovisión* - Michel Chion, Ed. Paidós.
- *El Acto Fotográfico* - Philippe Dubois, Ed. Paidós.
- *Videoculturas de Fin de Siglo* - Varios, Ed. Cátedra.
- *La Imagen Precaria* - Jean-Marie Schaeffer, Ed. Cátedra.
- *Historia de la Fotografía* - Marie-Loup Sougez, Ed. Cátedra.
- *El Tragaluz del Infinito* - Noël Burch, Ed. Cátedra.
- *La Máquina de Visión* - Paul Virilio, Ed. Cátedra.
- *De la Seducción* - Jean Baudrillard, Ed. Cátedra.
- *El Cine* - Antonin Artaud, Ed. Alianza.
- *Manual Básico de Producción en Televisión* - Miguel Sainz, Ed. IORTV
- *Las Estrategias Fatales* - Jean Baudrillard, Ed. Anagrama.
- *La Transparencia del Mal* - Jean Baudrillard, Ed. Anagrama.
- *Cartografías del Deseo* - Felix Guattari, Ed. La Marca.
- *Imagen y Conocimiento* - Varios, Ed. Dracontos.
- *Poetics of Cinema* - Raoul Ruiz, Ed. Dis Voir.

- *Video Escrituras* - Jean-Paul Fargier, Ed. Centro Cultural Rector Ricardo Rojas.
- *The Erotic Dream Maschine* - A. Fragola, R. Smith, Ed. Southern Illinois University Press.
- *El Diseño es el Diseño* - Jorge La Ferla y Martín Groisman, Ed. Universidad de Buenos Aires.
- *La Revolución del Video* - Jorge La Ferla, Ed. Universidad de Buenos Aires.
- *Education of Vision* - Varios, Ed. George Braziller, Inc., N.Y.
- *Language of Vision* - Gyorgy Kepes, Ed. Paul Theobald, Chicago.

Filmo/Videografía

- *La Jetée* (1963), Dir. Chris Marker.
- *La Grande Illusion* (1937), Dir. Jean Renoir.
- *Les Regles de Jeu* (1939), Dir. Jean Renoir.
- *La Ronde* (1950), Dir. Max Ophüls.
- *La Mano en la Trampa* (1961), Dir. Leopoldo Torre-Nilsson.
- *India Song* (1974), Dir. Marguerite Duras.
- *Nathalia Granger* (1972), Dir. Marguerite Duras.
- *Hiroshima mon Amour* (1959), Dir. Alain Resnais.
- *L' Année Dernière à Marienbad* (1961), Dir. Alain Resnais.
- *Providence* (1977), Dir. Alain Resnais.
- *L' Immortelle* (1962), Dir. Alain Robbe-Grillet.
- *L' Homme qui ment* (1968), Dir. Alain Robbe-Grillet.
- *L' Eden et après* (1970), Dir. Alain Robbe-Grillet.
- *Le Rayon Vert* (1985), Dir. Eric Rohmer.
- *Il Deserto Rosso* (1964), Dir. Michelangelo Antonioni.
- *Rocco e i Suoi Fratelli* (1960), Dir. Luchino Visconti.
- *Marat-Sade* (1966), Dir. Peter Brooks.
- *Raba Lubvi* (La Esclava del Amor)(1976), Dir. Nikita Mijalkov.
- *Regarde les Hommes Tomber* (1994), Dir. Jacques Audiard.
- *Accidente* (1967), Dir. Joseph Losey.
- *The Servant* (1963), Dir. Joseph Losey.
- *Who's afraid of Virginia Woolf?* (1966), Dir. Mike Nichols.
- *Enganchadores* (1984), Dir. Jürgen Böttcher.
- *Scherben* (1921), Dir. Lupu Pick.
- *Susanne Linke* (1991), Dir. Charles Picq.
- *Fata Morgana* (1971), Dir. Werner Herzog.
- *Dada* (1968), Dir. Helmut Herbst.
- *Antitesis* (1966), Dir. Mauricio Kagel.
- *Ensayo General* (1980), Dir. Werner Schroeter.
- *Bremmer Freiheit* (1972), Dir. Rainer Werner Fassbinder.
- *Veronika Voss* (1981), Dir. Rainer Werner Fassbinder.

- *Prinz Friedrich von Homburg* (1973), Dir. Peter Stein.
- *The Red and the Black* (1994), Dir. Michael Mills.
- *El Testamento del Doctor Mabuse* (1933), Dir. Fritz Lang.
- *Opus I* (1922), Dir. Walther Ruttmann.
- *Opus II* (1922), Dir. Walther Ruttmann.
- *Opus III* (1923), Dir. Walther Ruttmann.
- *Opus IV* (1923-25), Dir. Walther Ruttmann.
- *Berlín, Sinfonía de una Gran Ciudad* (1927), Dir. Walther Ruttmann.
- *Meshes in the Afternoon*, Dir. Maya Deren.
- *Entr'acte* (1924), Dir. Rene Clair.
- *De la Mañana a la Medianoche* (1920), Dir. Karl Heinz Martin.
- *Kipho* (c.1924), Dir. Guido Seeber.
- *Vormittagspuk* (1927-28), Dir. Hans Richter.
- *Rhythmus 21* (1921-24), Dir. Hans Richter.
- *Filmstudie* (1926), Dir. Hans Richter.
- *Inflation* (1927-28), Dir. Hans Richter.
- *Germany-Dada* (c. 1967)
- *Interpretation of Dreams* (1989), Dir. A. Zagdansky.
- *Very Nice, Very Nice* (1961), Dir. Arthur Lipsett.
- *The Trial* (1962), Dir. Orson Welles.
- *F for Fake* (1979?), Dir. Orson Welles.
- *Lulu* (1928), Dir. G. W. Pabst.
- *Misterios de un Alma* (1926), Dir. G. W. Pabst.
- *Rashomon* (1950), Dir. Akira Kurosawa.
- *Stalker (La Zona)* (1979), Dir. Andrei Tarkovsky.
- *El Sacrificio* (1986), Dir. Andrei Tarkovsky.
- *Alphaville* (1967), Dir. Jean Luc Godard.
- *Masculine-feminine* (1966), Dir. Jean Luc Godard.
- *A Bout de Souffle* (1959), Dir. Jean Luc Godard.
- *Weekend* (1967), Dir. Jean Luc Godard.
- *Chelovek s Kinoapparatom (El Hombre de la Cámara)* (1929), Dir. Dziga Vertov.
- *Tystnaden (El Silencio)* (1963), Dir. Ingmar Bergman.
- *Sasom i en Spegel (Cuando Huye el Día)* (1961), Dir. Ingmar Bergman.
- *Struktura Krystalu (La Estructura de Cristal)* (1969), Dir. Krzysztof Zanussi.
- *Muriel* (1962), Dir. Alain Resnais.
- *Woyzeck* (1978), Dir. Werner Herzog.
- *Woyzeck* (1966), Dir. Rudolf Noelten Berg.
- *Le Dauphin* (1986), Dir. Stephan Sachs.
- *Footprints* (1992), Dir. Bill Morrison.
- *Photo Op* (1992), Dir. Bill Morrison.

- *Surfacing on the Thames* (1970), Dir. David Rimmer.
- *Bricollage* (1985), Dir. David Rimmer.
- *General Knowlwdge* (1993), Dir. David Rimmer.
- *München-Berlin Wanderung* (1927), Dir. Oskar Fischinger.
- *Allegretto* (1936), Dir. Oskar Fischinger.
- *Study #5* (1930), Dir. Oskar Fischinger.
- *Film Excercise N° 1* (1943), Dir. John y James Whitney.
- *Yantra* (1950-57), Dir. James Whitney.
- *Ich Tank* (1997-?), Dir. David Larcher.
- *Granny's is* (1989), Dir. David Larcher.
- *Videovoid* (1995), Dir. David Larcher.
- *Más Allá de la Mirada*, Obras de Bill Viola.
- *Edifice* (1994), Dir. Frank Magnant.
- *D' Après le Naufrage* (1994), Dir. Alain Escalle.
- *Zefiro Torna* (1992), Dir. Jonas Mekas.
- *Pasajero sin Boleto*, Dir. Pepe Danquart.
- *Videoarte Japonés Contemporáneo*, Varios.
- *Videoarte Argentino*, Varios.
- *Videoinstalaciones*, Varias.
- Otros ...

